diana aisenberg

historias
del
arte

encuentro internacional de Medellín MDE11
enseñar y aprender / lugares del conocimiento del arte

Historias del arte

Diccionario de certezas e intuiciones

El arte como herramienta y metodología para la educación

Diana Aisenberg

Este es el diccionario de las definiciones infinitas. Las palabras se explican con palabras, se traducen a sonidos, colores, velocidades o volúmenes, en papeles, películas y todos los materiales y medios que estén a nuestro alcance.

Algunos datos útiles para replicar la metodología de construcción de esta obra.

Esta cartilla está escrita para ser utilizada en centros culturales y barriales, para el trabajo en las escuelas, para proyectos comunitarios y para los maestros de arte.

Aquí se describe su estructura básica. Los cambios en su edición y desarrollo serán bienvenidos. El proyecto se adapta a las necesidades de cada lugar. El público se vuelve autor, artista participante.

Apela a la sensibilidad artística que reside en cada ciudadano indagando los límites del concepto de arte a través de la fusión de las disciplinas. Extiende el campo hacia los centros de formación y fuera de los espacios convencionales. Se incorpora al contexto social sin el cual no existiríamos, ni los artistas, ni el arte.

Muchísimas gracias por su interés y por continuar extendiendo los límites que propone este trabajo.

Se recomienda leer los textos y revisar imágenes en historiasdelartedicc.blogspot.com

El registro de cada experiencia será enviado a historiasdelarte@gmail.com

Una obra para compartir

El proyecto *Historias del arte, diccionario de certezas e intuiciones,* es una tarea que, por principio, permanece abierta e incompleta. Puede continuar independientemente de mi participación personal. Es replicable y reproducible en su modo de realización.

Convoca a personas interesadas o involucradas en cualquiera de las ramas del arte, ya sea práctica o teórica. Bienvenidos los curiosos, especialistas, estudiosos, ignorantes, madres, parientes, amigos, extranjeros desconocidos, voluntarios, aparecidos, niños, profesionales que aportan sus saberes, instituciones, emprendimientos individuales o grupales que se sumen con infraestructura, nuevas ideas y posibilidades de experimentación. No hay juicio selectivo hacia las personas interesadas en ser incluidas en la construcción de esta obra.

Los saberes y su jerarquización estallan, se desarticulan y se vuelven a integrar en una nueva instancia.

Las pautas de funcionamiento son precisas, la posibilidad de respuesta conlleva las libertades de toda práctica artística. En esta publicación aparecen por primera vez pasos a seguir para replicar el proceso de construcción de la obra y de este modo ampliarla en nuevas realidades y formatos.

Diccionario de certezas e intuiciones se compone de palabras en idioma castellano que con su uso contribuyen a la construcción del discurso del arte actual. Para hablar de arte necesitamos **todas las palabras.**

El diccionario se construye a sí mismo a partir del encuentro con los otros. Escenifica el pensamiento colectivo sobre el concepto de comunidad. Su esencia reside en el montaje y edición de la información que proveen sus colaboradores y coautores.

Este trabajo teje redes que nacen para crecer y afirma que la calidad del encuentro entre las personas certifica la existencia de las obras.

Un poco de historia

Este trabajo funciona desde 1997 como una invitación masiva a la escritura. Hace años que produce contenido en todos los medios, llegando a escuelas y centros comunitarios, ferias de arte, lecturas de poesía, festivales de cine y más. Es completamente sensible, todo lo afecta: todas las variables del medio, todos los que escriben para él, los que no escriben. Todos los que hablan, los caprichos de la tecnología, el estado de las computadoras, los ritmos de los correos electrónicos, lo que se traduce y lo que llega en distintos idiomas, todo lo que les pasa a quienes van construyéndolo, corrigiéndolo, el estado de ánimo de las ciudades. Y por sobre todas las cosas los mundos individuales de todos los que se han ido acercando e incorporando a este proyecto, dirigiendo sus rutas por lugares impensados. *Historias del arte, diccionario de certezas e intuiciones* es generador de contenido. Muta según los encuentros y por lo tanto produce todo tipo de obras, no sólo libros, sino videos, ediciones en pared, cuadros, fotos, performances, montajes y ambientaciones. Hoy, en Medellín, se encuentra funcionando paralelamente en dos niveles importantes: el primero, dirigido a un público infinito, al que se convoca a través de afiches y volantes que genera texto, y el segundo, en simultáneo, en grupos de acción con públicos y espacios específicos que llevan la tarea más allá de las letras.

Esta cartilla incluye instrucciones para organizar las palabras recibidas escritas por los

colaboradores espontáneos como también las pautas de metodología para llevar a cabo los eventos de trabajo de campo donde el encuentro con personas cuerpo a cuerpo moviliza otro tipo de intereses y resultados.

Algunos ejemplos ilustrativos: en ferias de arte, estudios abiertos, museos y parques se invitó a los paseantes a escribir con tiza en la pared, con marcador sobre los paneles del stand, sobre hojas a colocar en urnas, sobre columnas e incluso sobre el asfalto; siempre a partir de una palabra elegida. En otras ocasiones tomó forma de lecturas públicas, cubrió caminos de baldosas, se editó en vitrinas y participó en festivales y congresos en su formato de videoarte.

Los formatos de invitación siguen siempre la misma estructura, son amables, comienzan con la palabra **BUSCO,** llevan los colores primarios mientras los medios lo permitan-

Convocan recuerdos, anécdotas, citas, canciones, poemas, películas, fantasías, sueños, rumores y todo lo que se les pueda ocurrir a partir de esta palabra-

Esta instancia tiene su correlato oral en la práctica de trabajo de campo en la etapa **PENSAR EN VOZ ALTA.**

Modos de hacer circular la palabra elegida

Diarios locales.
Por altoparlantes.
Invitación por radio.
Lecturas públicas.
Foros de artistas.
Mensajes electrónicos personales.
Afiches para carteleras disponibles.
Invitaciones para escribir en las paredes de museos, ferias y open studios.
Eventos performáticos con público adulto y en escuelas, parques y calles.
En mensajes de textos a través de los celulares.
Camisetas impresas con pedido de definición.
En publicaciones en pantallas distribuidas en edificios, buses, ascensores.
Grupos conformados en yahoo y gmail, blogs y correos semanales de proyectos amigos.
Cualquier medio afín con el que cuente la ciudad para difundir y compartir esta invitación.
Subir lo que se reciba a un formato wiki donde todos los participantes puedan acceder a las respuestas colectivas y participar en la edición de los contenidos sobre la palabra indicada.
Ampliar el llamado masivo incorporando instituciones y sus respectivos mailings .

Versiones de la invitación a escribir

Ejemplo de volante para el uso de urnas

Los colaboradores escriben al dorso del volante o en hojas impresas con la palabra en cuestión. Cuando la invitación se envía por internet se agrega la dirección de correo electrónico a donde se envían las colaboraciones, o los datos necesarios si la situación fuera otra, como por ejemplo: te invito a escribir en la pared del museo.

hola

busco

definiciones citas

recuerdos

rumores

reflexiones **pistas**

caprichos

deseos

acerca de la palabra

cautiva

muchísimas gracias

diana aisenberg

Criterios de edición y montaje que permanecen en todas las versiones

El punto de partida es una palabra. La

palabra está en el aire, es necesaria, la elige el maestro.

Se rastrea el uso de la palabra en todas sus acepciones.

Se reciben citas, recuerdos y confesiones, rumores y pistas, acercamientos, descripciones y definiciones.

La solicitud de una definición y las correspondientes respuestas son posteriormente editadas.

El pedido es una pregunta que está dirigida *a quien guste colaborar.*

Las colaboraciones son amistosas, el diccionario está hecho de regalos.

Incluye la mayor cantidad de puntos de vista.

Las respuestas no sólo aceptan sino que propician las contradicciones.

Las respuestas se encuentran incompletas y deliberadamente abiertas por principio de este diccionario.

Si las ideas aparecen repetidas se editan como únicas o se elige la más linda.

Los textos exceden la palabra oral y escrita, atraviesan el dibujo, la pintura, la música, la actuación, todas las manifestaciones y mediaciones posibles.

Se acoplan saberes enciclopédicos, algunos tomados de documentales, periódicos, televisión, radio, manuales escolares, libros de texto y de Internet vía buscadores. Se encuentran también verdades tomadas de distintos libros, apuntes sueltos, certezas.

Se recomiendan canciones, autores, obras específicas, libros, películas, paisajes y paseos.
El pedido de definición, sea en papel, en neón, en digital o en cualquier otro medio, se compone principalmente por los colores primarios: amarillo - rojo - azul. Cualquier otro color puede ser un detalle.
Las tapas de los libros o ediciones varias en papel son de color amarillo, rojo y azul. Se respetan los colores primarios en todas las obras gráficas.
Todos los aportes se agradecen. Se propician alianzas, acuerdos y encuentros de todo tipo. Son fundamentales las devoluciones y créditos en publicaciones, proyecciones de imágenes, participaciones en redes sociales, muestras colectivas con sus respectivos catálogos. Se publican listas con nombre y apellido de todos los coautores, colaboradores y participantes, también imágenes si el medio lo permite.

Algunas sugerencias para la edición de textos

ⓐ las letras que preceden el texto editado van en círculos negros con la letra calada en blanco.

* usar el asterisco más espacio antes de cada aporte.

Las entradas se organizan por orden alfabético como en cualquier diccionario.
Para ordenar las categorías de colaboración:

1- listas de palabras asociadas preferentemente en orden alfabético.

2- las oraciones cortas van primero, luego los párrafos más largos.

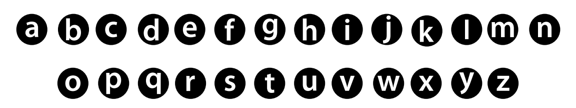
3- autorías colectivas-son las que van sin firma-.

4- información científica despersonalizada, bajada de internet, escuchada en la radio o en medios públicos.

5- las citas de nuestros maestros queridos, ahí sí, con firma. Primero el nombre del autor, si sabemos el libro y la página, lo incluimos.

6- recomendaciones de películas, canciones, paseos y más.

7- las gracias y ocurrencias las dejamos para el final.



A continuación ejemplos de edición de texto



amarillo

*amarillo de cadmio, amarillo huevo, amarillo limón, amarillo oro, amarillo patito.

*sol, luz, semáforo amarillo, tarjeta amarilla, bandera de cuarentena.

* amarillo y negro: taxi.

* de color semejante al oro, al limón o a la flor

de la retama; es el tercer color del espectro solar.

*del latín amarellus: amarillento pálido, diminutivo de amarus, "amargo". El nombre se aplicaba a quienes padecían de ictericia causada por trastornos en la secreción de la bilis o humor amargo. Se llamó amaros o amarillos a los ictericios para describir su palidez amarillenta.

* domingo.
(nuestro amor se pone amarillo).
Federico García Lorca

* amor amarillo.
Gustavo Ceratti

* era un bikini amarillo a lunares diminuto.
Los the sacados



horizonte

*científicos, históricos, morales, poéticos, políticos.

*hecho físico, metáfora infinita, posibilidad planetaria.

*una rayita.

*línea erótica.

*un punto de foco.

*límite de las reflexiones.

*lugar de donde se fugaron los puntos hace mucho.

*lugar de donde vienen los sueños.

***cinturón de palabras con que ciño el mundo.**

***definición del universo que puedo comprender.**

***la línea de texto más larga que puedo escribir.**

*sueño pampeano. Línea absoluta. Límite celeste. Hendija de dos mundos. Geografía del umbral.

*promesa del paisaje que no piensa cumplir.

Así es la madre naturaleza.

*el borde, el ojo y el principio de otra ficción. Mi plan, mi destino, generalmente mi error.

* en la Patagonia el horizonte casi nunca es una línea recta, a veces es redondo y otras se extiende en espiral. Las veces que más me gusta es cuando se hace cúpula.

*una línea que separa el cielo de la tierra creada por el ojo humano.

* en el sistema de perspectiva es la horizontal que pasa por el punto de vista.

*en el sistema de representación del espacio renacentista, el horizonte es la línea sobre la cual descansa el punto de fuga (ojo de cíclope).

*concepto zoom: ampliar o ensanchar el horizonte, reducir o achicar el horizonte. Línea imaginaria y flexible de nuestros deseos.

Metodología para la acción en grupos limitados en lugares específicos

Las acciones son encuentros basados en la conversación con ejercicios que relacionan palabras e imágenes. Trabajaremos con los deseos, fantasías, rumores y necesidades de cada grupo a partir de la palabra seleccionada.

El encuentro dura tres horas e intenta disparar un pensamiento en equipo sobre el término elegido previamente. Consta de tres instancias y es el detonante para la construcción de la obra final.

a **pensar en voz alta.**

b **ayudamemoria.**

c **trabajo en equipo.**

Oralidad, dibujo y pintura aparecen como instrumentos del pensamiento y la comprensión. La palabra entra en un laboratorio de investigación compartida.

Luego de este evento disparador, el grupo decidirá en qué medio y de qué modo se realizará la obra- Este encuentro es una preparación para la realización. Un camino de la palabra a la materia, al color y al diálogo con el otro.

Es propicio un encuentro previo con los responsables de grupos a trabajar para la información sobre la historia del proyecto. Hay videos a disposición y las publicaciones en papel y las imágenes que serán donados a la biblioteca del Museo

a

Pensar en voz alta

1-La conversación. Se fabrican entre todos listas de palabras relacionadas al término elegido. El coordinador dice una palabra y el público responde con todas las palabras que se le ocurren. **Todo lo que aparezca debe grabarse, los sonidos serán luego materia prima para el trabajo de edición.**

2-Se trabaja con preguntas. Buenas preguntas suponen un estímulo, ayudan a desarrollar la comprensión y a revelar nuevas problemáticas a investigar. Cada pregunta hacia otro encierra una pregunta hacia nosotros mismos. Nadie tiene la obligación de responder o de contar algo que no quiere. Se buscará el modo de construir las preguntas que lleguen a despertar la curiosidad de los participantes. Luego de ser formulada la pregunta, se pone en juego el monto de tolerancia en relación a la escucha. Es importante que se escuche a cada participante, que no se encimen las voces y darle espacio a la palabra. Esto se optimiza utilizando un micrófono personal que se ubicará cerca de cada persona que hable.

Ejemplos:
En esta oportunidad elegí la palabra "camino"

¿Qué hacemos mientras caminamos? ¿Qué formas hace el camino?
¿Qué nos gustaría ver? ¿Qué colores vemos?
¿Con quién nos queremos encontrar? ¿Cómo recuerdo el camino para volver a casa?
¿Qué hay del otro lado? ¿Quién sabe alguna canción que hable de un camino? ¿Una pelicula? ¿Un cuento?

Se indagará sobre los registros visuales, olfativos, auditivos y se pondrán en marcha todos los sentidos. Se entrenara la descripción del camino, y el camino soñado.

Necesidades: patio o espacio común, micrófono, parlantes, registro visual (foto y video) y sonoro.

b

Ayudamemoria

Así llamamos a todo tipo de apuntes, guiones, marcas en el camino que nos ayuden a recordar a veces lo que tenemos que hacer, otras veces lo que conversamos o algo que ya ha sucedido.

Este es un momento íntimo, una instancia necesaria en toda creación. Funciona como boceto, como cuaderno de notas, como diario íntimo y privado. Algo así como hablar con uno mismo pero a través del papel. La usamos para dejar registrado lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que otro dijo y a nosotros nos gustó. Es una síntesis en relación a una idea. Es un momento de intimidad de cada uno con el trabajo.

En estas hojas pensamos con el lápiz, usamos dibujos y palabras. Tratamos estas hojas como documentos, como información muy personal e importante. A veces son tan hermosas que las colgamos como un cuadro o las publicamos en un libro. Aquí aparecerán las reflexiones estudiadas, los recuerdos, las pistas, las anécdotas, y los sueños conversados entre todos filtrados por cada ser humano del grupo.

Se recomienda a los maestros recogerlas y

Se recomienda a los maestros recogerlas y guardarlas porque así como las grabaciones, son materia prima para todo tipo tde publicación en un formato mayor.

Necesidades: los participantes necesitan sus cartucheras, sus materiales personales para bajar a papel lo que se conversó en la primera instancia. Resmas, hojas de cuaderno, lápices. Pueden usarse lápices de colores, marcadores, pasteles, y todo elemento seco a disposición.

C

Pensar y hacer en equipo

En esta tercera instancia se reunirán equipos de trabajo alrededor de una gran hoja de papel, cartón o madera.

Se recomiendan grupos de hasta cinco personas. Este es el eslabón donde el diálogo colectivo comienza a visualizarse. Es la última fase de entrenamiento de esta conversación iniciada en voz alta. Es una conversación pintada, dibujada, escrita con pintura. Aquí la pregunta dirige la dinámica del trabajo. Para compartir el soporte hay que consultar al compañero, ponerse de acuerdo, tomar decisiones en conjunto.

Es posible que se necesiten varias hojas por grupo, algunas para ejercitar la posibilidad de llevar al papel y comunicar lo que se ha pensado previamente y la información que apareció en la instancia íntima y privada del ayudamemoria.

Cada maestro ayudará a los grupos a que este

diálogo visual resulte fluido. Pueden ser útiles recortes de papel de colores en formas geométricas.

Si las personas no están familiarizadas con la pintura es posible que descubran un mundo sensitivo y emocional que los lleve a hacer manchas sin parar. Es aconsejable permitir esta experiencia para luego poder compartir con otro las decisiones sobre el soporte común. Todos escriben, pintan y pegan papelitos. Los chicos se consultan entre ellos para ocupar el espacio. La obra es colectiva.

Necesidades: soportes como papel, cartón de 1,20 por 1,40 mts. Pintura al agua, lavable. Colores primarios, azul rojo y amarillo, blanco y negro, y cualquier otro color que quieran agregar. Pinceles, pinceletas, cola vinílica, vasos para el agua, trapos, bandejas para mezclar la pintura. Algún material para cubrir el piso.

Acá los asistentes son fundamentales, hay que cambiar el agua, repartir los colores, mover los trabajos para ponerlos a secar.

A tener en cuenta

A partir de estas tres instancias de trabajo se estipula el tipo de obra a realizar.

Cada institución genera contenido responsable sobre la palabra en cuestión en el lenguaje que le es afín. La materialidad y realización de la obra de cada organismo será dirigida por sus coordinadores.

La intención es que lo pensado y elaborado se vuelque junto a los docentes o responsables de grupo a la técnica o especialidad de cada institución.

Trabajar con la experticidad de los grupos. Dar valor a lo que se sabe: entrenar lo que nos gusta hacer. Cada persona es buena para algo. Ser especialistas en lo que más nos gusta. Su especialidad, cualquiera sea: cantar, hacer música, bailar, construir objetos, poemas, pinturas.

Se aconseja incorporar las obras producidas a un formato mayor de interacción con otras instituciones, darles visibilidad, registrarlas, publicarlas, compartirlas.

Este evento pretende ejercitar la importancia de la reflexión por diversos medios sobre las palabras que usamos, entrenar la pregunta, el diálogo y la certeza de las propias afirmaciones a través del arte y el trabajo en conjunto.

La práctica artística incluye por supuesto la risa. Siempre es un trabajo en común, aunque se haga en soledad.

Editado con motivo del
Encuentro Internacional de Medellín **-MDE11.**
Enseñar y Aprender / Lugares del Conocimiento en el Arte.

Medellín, septiembre-diciembre 2011

www.mde11.org

Organización y producción

Museo de Antioquia

www.museodeantioquia.org.co

Curadores
Nuria Enguita Mayo, Eva Grinstein, Bill Kelley J., Conrado Uribe.

Diana Aisenberg

Primera Edición, Septiembre, 2011
ISBN xxxxx
Impreso en Medellín, Colombia







diccionario de certezas e intuiciones